

Комитет по делам культуры администрации Волгограда
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 5 Волгограда»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ:
«КОМПОЗИЦИЯ»
3 – 7 классы**

**Рецензия
на учебную программу
по предмету "Композиция"
МОУДОД "Детская школа искусств № 5
Волгограда"**

Программа по предмету "Композиция" Детской школы искусств № 5 для 3 - 7 классов семилетнего обучения составлена на основе типовой программы Министерства Культуры СССР от 1990 года.

Композиция - одна из ведущих дисциплин в общей системе начального художественного образования и воспитания. Выполнение учащимися качественных композиции невозможно без знаний и навыков, приобретенных на занятиях по всем другим предметам. В композиции особенно ярко проявляются творческие и интеллектуальные способности детей.

Представленная программа дает возможность развития этих качеств. В ней присутствуют разделы, посвященные различным видам композиции, чередуются задания на выполнения станковых, декоративных и декоративно - прикладных композиций, а также задания, связанные с делением на виды и жанры (графические, живописные композиции; жанровые, пейзажные, анималистические, исторические и т.д.) Задания и темы подобраны соответственно возрасту учащихся и современным требованиям изобразительного искусства.

Программа составлена методически грамотно, отличается последовательностью и системностью.

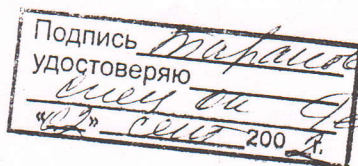
Курс композиции имеет большое значение для развития образного мышления ребенка, дети учатся наблюдать жизнь, видеть в ней типичное, достойное отражения. Выполнение композиции требует от учащихся большой подготовительной деятельности (зарисовки, наброски, работа с книгой, посещение выставок и музейных экспозиций и т.п.) Все это предполагает предложенная программа

Требования, предъявляемые современным искусством, хорошо отражены в ряде заданий по декоративной композиции и графике. Изучение видов трансформации, знакомство с основами промышленной графики позволяют говорить об актуальности программы.

Кафедра рисунка и живописи ВГПУ считает программу по композиции ДШИ № 5 соответствующей задачам и уровню художественного отделения школы искусств.

Зав. кафедрой рисунка и живописи

профессор,
кандидат искусствоведения
Таранов Н.Н.



Программа утверждена педсоветом ДШИ № 5 , протокол № 5 от 11.11.1999

Программа составлена на основе типовой программы МК РСФСР от 1990 года
преподавателем Е.Н. Гавриловой

Пояснительная записка

Предлагаемая программа основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся.

Задачами программы являются развитие композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Программа рассчитана на четырехгодичный курс обучения в детских художественных школах и школах искусств.

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа, таких как: введение в трех плановое пространство одного цвета, составление тонально – колористического паспорта, формирование у детей навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстрированным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможности тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно – тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла.

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно тематической композицией.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления. Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пленэру). В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявление объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Художественно – творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания; таким образом, основными задачами обучения являются:

1. последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
2. знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
3. изучение выразительных возможностей тона и цвета.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах и рисунках. И должен знать:

- а) законы композиции:
 - закон цельности;
 - закон типизации;
 - закон контрастов;
 - закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому смыслу;
- б) правила композиции:
 - передача ритма;
 - выделение сюжетно – композиционного центра;
 - симметрия, асимметрия;
 - расположение главного на втором пространственном плане;
- в) приемы композиции:
 - горизонтали и вертикали;
 - диагональные направления;
- г) средства композиции:
 - линия;
 - штрих – линия;
 - пятно (тон, цвет).

Педагог, работающий по данной программе, учит работать методично, серьезно и последовательно.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Примером такой схемы может служить предлагаемая нами последовательность работы над композицией.

Этапы выполнения станковой композиции.

1. Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, наблюдение, фантазия, литературный, музыкальный материал и т.п.
2. Беседа по технике исполнения композиции.
3. Тональные форэскизы.
4. Упражнения:
 - а) по цветоведению;
 - б) по законам композиции.
5. Варианты тонально – композиционных эскизов.
6. Варианты цветочных эскизов.
7. Сбор недостающего натурального материала.
8. Выполнение картона.
9. Упражнения: по технике исполнения.
10. Выполнение работы на формате в материале.
11. Оформление в паспорте окончательного варианта композиции.

Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению – при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными «живыми» решениями. В процессе обучения композиции учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами – живописными, графическими – и учатся применять их на практике в учебных работах.

Таким образом, данная программа должна послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся, дать возможность успешно перейти к следующему этапу художественного обучения.

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются выставки и просмотры работ учащихся, организованные в конце каждого учебного года.

Программа по композиции
3класс ДШИ №5

Задачи:

1. Развитие фантазии и воображения.
2. Передача простейших смысловых связей между персонажами и раскрытие сюжета.
3. Свойственное детям безразличное заполнение плоскости должно сменяться сознательным ее использованием.
4. Выбор интересного в натуре.
5. Накопление зрительных представлений и навыков рисования по памяти, работа над эскизами.
6. Понятие колорита, цветовой гаммы композиции, силуэта, масштабности.

Задание № 1

Тема: Сюжетная композиция «Лето» («Летний день», «Мой город», «Двор где я живу», «Отдых в деревне», «Я и мои друзья», «прогулка в саду»).

Задачи:

1. Заполнение листа.
2. Раскрытие наблюдательности, образного мышления.
3. Колористическое мышление.

Дом. Задание:

Наброски и эскизы к данной композиции.

Время: 1 четверть, материал – бумага, акварель с белилами, гуашь.

Задание № 2

Тема: Декоративная композиция 2 «Животный мир» («Животные», «Птицы», «Насекомые»).

Задачи:

1. Сочетание декоративных образов и выразительность элементов форм.
2. Выразительно использовать плоскость листа.
3. При работе над композицией использовать предварительные наброски. Зарисованных животных, птиц, насекомых, эскизы.
4. Использовать разнообразные средства графики и живописи:
 1. линия (орнамент);
 2. силуэт;
 3. Плоскостное решение композиции.

Дом. Задание:

Наброски и эскизы к данной композиции.

Время – 2 четверть, материал – бумага, гуашь, пастель, тушь, перо (свободная техника).

Задание № 3

Тема: Выполнение композиции в материале.

«Сказка» («Сказки Пушкина», «Сказки Андерсена»)

Задачи:

1. Ритм в композиции.
2. Декоративность элементов.
3. Колористическое решение композиции.
4. Орнаментальность и заполнение всей плоскости.
5. Сюжетно – композиционный центр.

Дом. Задание:

Наброски и эскизы к данной композиции.

Время – 3 четверть (1 половина 3 четверти), материал – коллаж (картон, ткань, тесьма, бисер).

Задание № 4

Тема: Композиция на основе наблюдений «Цирк».

(«Клоуны в цирке», «Акробаты», «Артисты цирка»).

Задачи:

1. Изображение по памяти. (По наблюдениям разработать композицию, передав разницу в облике персонажей.)
2. Решить взаимодействие персонажей. Передать средствами цвета, графики общий характер происходящего.
3. Использовать наблюдения в натуре для обогащения образов «живыми» деталями.

Дом. Задание:

Наброски, зарисовки и эскизы к данной композиции.

Время – 3 четверть (2 половина 3 четверти), материал – бумага, гуашь, акварель с белилами, смешанная техника (гуашь, пастель); (гуашь, восковые мелки).

Задание № 5

Тема: Декоративная композиция.

«Декоративный пейзаж». («Ранняя весна», «Золотая осень», «Зимний вечер», «Цветущий луг», «Городской пейзаж», «Листопад»)

Задачи:

1. Передача образа природы и характера цветового состояния различных времен года.

Некоторые примечания:

1. В 3 классе на 1 уроке пр. композиции проводится «Водная беседа» - «Композиция». («Композиция» как предмет», «Знакомства с различными материалами», «Знакомство с творчеством художников», «Знакомство с народным творчеством»).
2. Формат листа выбирается в зависимости от темы композиции, возраста учащегося, эскиза (от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ листа), (квадрат, прямоугольный формат).
3. Бумага на которой исполняется композиция белая или тонированная.
4. По необходимости, темы композиций могут быть изменены (например композиция для участия в различных конкурсах и выставках).
5. Материал для выполнения композиций в основном всегда свободный (акварель, белила, гуашь, темпера, пастель или смешанная техника (гуашь, пастель); гуашь, акварель)).
6. При работе над композицией предварительно делаются наброски, эскизы, зарисовки различными материалами, что является домашним заданием.
7. В каждом композиционном задании должны решаться основные задачи по композиции.

Методика проведения занятий.

Перед началом каждого занятия в обязательном порядке проверка домашнего задания, объяснение новой темы с использованием наглядного материала (подбор литературы; методического фонда). При продолжении работ на начатых листах обязательный фронтальный просмотр.

Заявка оценки на просмотр.

Преподаватель ведущий группу предлагает оценку по результатам классных работ и экзамена.

Требования к уровню подготовки выпускников.

В результате обучения станковой композиции в курсе четырехлетнего обучения в ДШИ каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания композиции, выполненного грамотно и в соответствии с замыслом.

Учащийся должен знать:

1. основные законы композиции;
2. основные правила композиции;
3. приемы композиции;
4. средства композиции;
5. порядок и методы работы над композицией.

Учащийся должен уметь:

1. применять навыки рисунка и живописи в композиции;
2. самостоятельно выбирать сюжет;
3. грамотно и последовательно вести работу над композицией;
4. применять на практике основные законы и правила композиции;
5. применять знания полученные по истории искусства, для анализа своей работы;
6. отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;
7. владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом.

Это должно приводить к созданию полноценной сюжетно – тематической композиции, которая требуется при вступительных экзаменах в художественное училище.

Перечень учебно – методического обеспечения

Для успешного результата в освоении программы по станковой композиции для ДХШ и ДШИ необходимы следующие учебно – методические пособия:

1. таблицы по цветоведению;
2. таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
3. наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
4. репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
5. работы учащихся из методического фонда школы;
6. таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции.

2. Использование различных средств живописи и графики:
 1. линия;
 2. силуэт;
 3. плоскостное решение композиции;
 4. декоративные элементы.

Дом. задание:

Эскизы к данной композиции.
 Время – 4 четверть, материал – бумага, тонированная бумага, гуашь.

Программа по композиции 4 класс ДШИ № 5

Задачи:

1. Выбор формата и размера листа в зависимости от композиционного замысла.
2. Сознательный выбор материала, который наиболее отвечает замыслу работы (акварель, гуашь, тушь, пастель).
3. Развитие воображения, фантазии, художественной наблюдательности. Композиционное решение должно определяться темой и образным строем композиции.
5. Понятие «композиция», как «художественное произведение».
6. Организация изобразительной плоскости, ее единства и цельности на основе соподчинения частей композиции в интересах выражения идеи, замысла и гармонии.
7. Понятие ритма, выразительность пятна, линии, штриха, отбор форм и цвета. Понятие «колорит».
8. «Музыкальное и поэтическое звучание», целого произведения.

Задание № 1

Тема: Композиция на основе наблюдений «Летние впечатления» («Летний отдых», «Лето в деревне», «Летний день», «Лодка загором», «Лейкаж из моего окна»).

Задачи:

1. Развитие наблюдательности и образного мышления.
2. Внимание на выразительность композиционного решения.
3. Колористическое решение (выбор цветовой гаммы).

Дом. задание:

Наброски и эскизы к данной композиции.
 Время – 1 четверть, материал – бумага, акварель с белыми, гуашь.

Задание № 2

Тема: Декоративная композиция. «Декоративный натюрморт».
 (Тематический натюрморт).

Задачи:

1. Сочинение декоративного натюрморта и выразительность элементов формы.
2. Выразительно использовать плоскость листа.
3. Используя наброски и зарисовки натюрмортов с натуры и по воображению изобразить декоративный натюрморт, используя разнообразные средства графики и живописи:
 1. линия (орнамент),
 2. силуэт, пятно,
 3. плоскостное решение композиции.
4. Изучение этнографического материала.
5. Подбор цветовой палитры.

Дом. Задание:

Наброски, зарисовки и эскизы в данной композиции.
Время – 2 четверть, материал – бумага, гуашь.

Задание № 3

Тема: Выполнение композиции в материале.
«Волшебная фантастическая сказка» («Маленький принц», «Щелкунчик»).

Задачи:

1. Понятие о композиции, как о «выразительной гармонии».
2. Развитие фантазии.
3. Выразительное композиционное и цветовое решение (особое внимание обращается на нагрузку цвета. Имеется ввиду цветовая гамма ткани).

Дом. Задание:

Наброски эскизы к данной композиции.
Время: 3 четверть (1 половина 3 четверти), материал – коллаж (картон, ткань, нитки, тесьма, шнур, пуговицы, бисер)

Задание № 4

Тема: Композиция на тему фантастики.
(«На луне», «Розовая планета», «Город будущего» «Далекое прошлое», «Фантастический город»).

Задачи:

1. Организация плоскости листа.
2. Выразительность цветового решения.

Дом. Задание:

Наброски и эскизы к данной композиции.
Время – 3 четверть (2 половина 3 четверти), материал – свободный:

1. бумага, акварель, акварель с белилами, гуашь

2. смешанная техника (гуашь, пастель, восковые мелки)
3. гравюра на картоне.

Задание № 5

Тема: Декоративная композиция «Витраж».
(«Витраж в замке «Снежной королевы» или другого сказочного героя»).

Задачи:

1. Выразительность формы и силуэта.
2. Использование реальных форм растительного и животного мира, их переработка в декоративно – орнаментальные формы.
3. Заполнение композиции декоративными элементами, выразительность и изящество линии.
4. Индивидуальное цветовое решение, подбор палитры, работа с роллерами.

Дом. Задание:

Предварительно выполняются наброски и зарисовки растений, животных, орнаментов различными материалами и эскизы в цвете.
Время – 4 четверть, материал – бумага, акварель, гуашь, тонированная бумага, тушь, перо.

Программа по композиции 5 класс ДШИ № 5

Задачи:

1. Закрепление и углубление навыков работы над композицией.
2. Развитие образного мышления учащихся – главного качества творческой личности.
3. Выбор формата работы, который определяется предварительным эскизом.
4. Поиски образного, острого, выразительного композиционного и цветового решения.
5. Индивидуальность выразительных средств.
6. Закрепление понятий: силуэт, масштабность, ритм, равновесие, колорит, сюжетно – композиционный центр композиции, декоративность.
7. Последовательность работы над темой от первоначального эскиза, через натурные зарисовки к завершению композиции.

Задание № 1

Тема: Композиция по воображению «национальный праздник», «Праздник».
(«Карнавал», «Карусель», «Я смотрю в окно на праздничный город», «Иллюминация», «Праздник Нептуна», «Национальные праздники народов Мира»).

Задачи:

1. Развитие образного мышления.
2. Ритм в композиции.
3. Выразительное, эмоциональное цветовое решение.
4. Создание настроения праздника, выражение самобытной национальной культуры.
5. Сбор материала, изучение этнографии.

Дом. Задание:

Наброски и эскизы к данной композиции.

Время – 1 четверть, материал – бумага, акварель, акварель с белилами, смешанная техника (гуашь, цветные мелки, восковые мелки).

Задание № 2

Тема: Декоративная композиция.

«Декоративное панно – цветы». («Один цветок», «Букет»)

Задачи:

1. Сочинение декоративного цветка, букета, трав и выразительность элементов формы.
2. выразительно использовать плоскость листа.
3. Используя наброски с натуры и зарисовки по памяти сочинить декоративное панно, применяя различные средства живописи и графики:
 1. линия;
 2. силуэт, пятно;
 3. плоскостное решение композиции.
4. Использовать в работе над композицией не более 5 – 6 колеров.

Дом. Задание:

Предварительно делаются эскизы различными материалами.

Время – 2 четверть, материал – бумага, гуашь, акварель.

Задание № 3:

Тема: Выполнение композиции в материале «Театр», «Цирк».

Задачи:

1. Развитие фантазии.
2. Поиски характерного силуэта, выделение главного в композиции.
3. Понятие масштабности в композиции.
4. Использование разнообразных средств;
 1. живопись (плоскостное решение);
 2. монотипия;
 3. аппликация»
 4. графика

Дом. Задание:

Наброски и эскизы к данной композиции различными материалами (по выбору учащихся).

Время – 3 четверть (1 половина 3 четверти) материал – коллаж (картон, бумага, гуашь, акварель, сложная цветная бумага, тушь, перо, фломастер, монотипия) – смешанная техника.

Задание № 4

Тема: Сюжетная композиция «Человек в искусстве».

(«Музыка», «Художник и модель», «В мастерской скульптора»).

Задачи:

1. Сбор натурального материала. (наброски, зарисовки).
2. Поиск различных композиционных решений.
3. Выразительность колористического решения.
4. Возможен заданный цветовой фон и конкретная цветовая гамма (теплая, холодная, нейтральная).

Дом. Задание:

Эскизы выполняются различными материалами (карандаш, перо, тушь, фломастер, гуашь, акварель).

Время – 3 четверть (2 половина 3 четверти), материал – бумага, акварель, гуашь, смешанная техника, (акварель, перо, тушь, фломастер); (гуашь, пастель).

Задание № 5

Тема: Графическая композиция по литературным произведениям.

(«Легенды и мифы народов Мира», «Русские былины»).

(В зависимости от возраста учащихся).

Задачи:

1. Решение композиции графическое.
2. Поиски единого стиля и средств исполнения.
3. Сбор изобразительного материала.
4. Выразительность силуэта, линии, штриха, пятна.
5. Использование фактур.
6. Выделить в работе сюжетно – композиционный центр.

Дом. Задание:

Эскизы и зарисовки к данной композиции.

Время – 4 четверть, материал – бумага: черная, белая гуашь, тушь, кисть, перо.

Программа по композиции.

6 класс ДШИ № 5

Задачи:

1. Дальнейшее развитие задач обучения композиции.

2. От задания на развитие воображения, фантазии, постепенный переход к заданиям более сложным с отражением в композиции значительного из окружающей жизни.
3. Профессиональное отношение к работе над композицией.
4. Длительная подготовительная работа ведется над эскизами, повышается теоретическая обоснованность заданий по композиции, более конкретными становятся установки и задачи каждого задания.
5. Развитие образного мышления.
6. Задания на остроту современного композиционного решения.
7. Свобода в выборе материала.

Задание № 1

Тема: Станковая композиция «Человек и другие жители земли».

Задачи:

1. Профессиональное отношение к работе над станковой композицией.
2. Изучение этнографии и сбор материала.
3. Отражение в работе основных основ композиции.
4. Реалистичность образов.

Дом. Задание:

Сбор материала, изучение этнографии. Эскизы, наброски, зарисовки к данной композиции.

Время – 1 четверть, материал – бумага, акварель, гуашь.

Задание № 2

Тема: Декоративно – графическая композиция.

«Комплекс тканей и «модель применения» комплекса тканей». (Плательные ткани).

1. Разрабатываются различные варианты эскизов тканей:
 1. Ткани с цветочным орнаментом.
 2. Компьютерная графика.
 3. Ткани с геометрическим орнаментом.
 4. Народные мотивы.
 5. Современные мотивы.
2. Разрабатывается «модель применения» этих тканей.

Задачи:

1. Знакомство с текстилем и моделированием; с творчеством ведущих мастеров и народным творчеством (т.е. изучение национального костюма). Знакомство с современными течениями в моде.
2. Сбор материала, выбор наиболее интересной темы.
3. Знакомство с «рапортом» (т.е. с композиционным построением ткани).
4. Выбор наиболее интересного цветового решения. (Умение гармонично сочетать цветовое решение комплекса тканей).
5. Чистовой вариант:

1. Выполняются два варианта гармонирующих друг с другом тканей.
Например:
 1. Комбинированное платье.
 2. Блуза, юбка.
- 1.1. Выполняется «модель применения» созданных «образов» тканей.

Дом. Задание:

1. Наброски, эскизы к данной теме.
2. Сбор материала к данной теме.
3. Изучение творчества народных мастеров и профессиональных художников по текстилю, модельеров.

Время – 2 четверть, материал – бумага, акварель с белилами, гуашь, темпера, тушь, перо, кисть, смешанная техника (гуашь, тушь), аппликация из фактурной бумаги – по выбору учащегося.

Задание № 3

Тема: Композиция в материале. «Свободная тема» (Длительная работа).

Композиция в материале выполняется по цветному эскизному проекту, сделанному в натуральную величину, т.е. по «цветному картону».

Задачи:

1. Изучение выбранной темы и выбор материала.
2. Предварительно делаются зарисовки и форэскизы.
3. Разработка эскизных вариантов в цвете.
4. Утверждение эскиза в цвете в натуральную величину исполняемой работы в материале.
5. Длительная и серьезная работа над композицией в материале с выполнением предварительных «пробных вариантов» в материале.
6. В этом композиционном задании необходимо проследить следующие этапы работы:
 - а) наброски и зарисовки;
 - б) форэскизы;
 - в) эскизы;
 - г) «цветной картон»;
 - д) «линейный картон»;
 - е) «пробники» в материале;
 - ж) композиция в материале.

Это поможет учащимся в работе над экзаменационной композицией в 7 – классе.

Дом. Задание:

Эскизы к данной композиции.

Время – 3 четверть, материал – (композиция выполняется в свободном материале по выбору преподавателя и учащегося).

- Возможны варианты:
1. Батик.
 2. Гобелен.
 3. Аппликация из ткани.

4. Коллаж (ткань, шнур, бисер).
5. Кукла из ткани.
6. Объемный гобелен.
7. Роспись по дереву.
8. Роспись тарелок.
9. Роспись по плитке.
10. Моделирование и создание костюма (ткань, нитки).
11. Разнообразные триптихи.

Задание № 4

Тема: Графическая композиция. «Свободная современная тема». (Черно – белая графика) («Абстракция», «Компьютерная графика», «Стилизованный животный и растительный мир», «Механическая композиция» и другие различные варианты по выбору учащихся).

Задачи:

1. Правильный, осознанный выбор темы.
2. Знакомство с творчеством известных художников: Лексе, Пикассо, Брак.
3. выбор графических средств (перо, кисть, тушь)
4. Закрепление всех основных понятий композиционных основ:
 - а) силуэт, пятно, линия;
 - б) ритм;
 - в) масштабность и равновесие;
 - г) сюжетно – композиционный центр;
 - д) декоративность и реалистичность в композиции;
 - е) цветовое решение, колорит, монохром.
5. Развитие фантазии и переложение реальных форм в декоративные на основе набросков и зарисовок растений, животных и различных предметов.

Дом. Задание:

Наброски, эскизы к данной теме по композиции.

Время – 4 четверть, материал – бумага, тушь, гуашь, перо, кисть, фломастер, фактура, монотипия. Возможна смешанная техника (аппликация, монотипия, графика).

Программа по композиции 7 класс ДШИ № 5

Задачи:

1. Внимание к индивидуальности учащегося.
2. Возможна некоторая специализация и работа в плане подготовки к поступлению в специальные учебные заведения.
3. Обязательная, серьезная работа с натуры в процессе поиска композиционного решения для некоторых тем по композиции.
4. Зарисовки с натуры должны быть на достаточно высоком уровне.
5. На экзаменационных просмотрах обязательно учитывается весь ход работы над композицией: эскизы и весь рабочий материал.

6. Часть заданий по композиции выполняется в графической технике или в технике по выбору учащихся.
7. Обязательное изучение творчества мастеров и народного искусства. (Знакомство с эпохами, социальными условиями, костюмом, мировоззрением художников).
8. Правильный выбор средств для выразительного решения темы и идеи композиции.
9. Серьезная работа над экзаменационной работой по композиции.
10. Все обучение в школе искусств должно быть направлено на то, чтобы любовь к изобразительному искусству и к изобразительной деятельности осталась у детей на всю жизнь, даже если они не станут художниками профессионалами.

Задание № 1

Тема: Экзаменационная композиция. (Тема свободная)
(Работа над форэскизами и эскизами к экзаменационной композиции.
Утверждение эскизного проекта).

Учащиеся выполняют две экзаменационные композиции:

1. Станковая композиция.
2. Декоративно – прикладная

Задачи:

1. Выбор темы и материала (акварель, гуашь, дерево, керамика, ткань).
2. Сбор и изучение материала (наброски, зарисовки, копии).
3. Работа над форэскизами и эскизами (свободная техника).
4. Отражение в эскизах всех основных композиционных требований и основ.
5. Различные колористические решения.
6. Окончательный эскизный вариант выполняется в натуральную величину исполняемой композиции, т.е. «цветной картон» (для декоративно – прикладной композиции).
7. Утверждение окончательного эскизного проекта (Для станковой композиции и для декоративно – прикладной композиции).
8. Выполнение «линейного картона» по окончательному эскизному проекту.

Дом. задание:

Наброски, зарисовки, форэскизы и эскизы к экзаменационным композициям:

1. Станковая композиция.
2. Декоративно – прикладная композиция.

Время – 1 четверть, материал – бумага, акварель, гуашь – (для создания эскизной части). Материал по выбору учащегося для работы над композицией.

Возможны варианты

1. Станковая композиция (акварель, гуашь).
2. Графика (гуашь, гуашь).
3. Декоративная композиция (гуашь, темпера, пастель).
4. Гобелен (шерсть, шнур).

5. Батик (х/б, атлас, красители).
6. Аппликация из ткани (х/б, атлас).
7. Коллаж (ткань, шнур, бисер).
8. Объемный гобелен (шерсть, шнур).
9. Комплекс тканей с «моделью применения» (гуашь, темпера).
10. Комплекс моделей одежды (гуашь, темпера, аппликация).
11. Куклы из тканей (х/б, атлас, тесьма).
12. Костюм. Моделирование одежды (ткань, нитки).
13. Роспись по дереву (гуашь, темпера).
14. Роспись тарелок (гуашь, темпера).
15. Роспись по керамической плитке.
16. Различные триптихи.
17. Смешанная техника (керамика, дерево, стекло, гобелен).
18. Сценическая графика, т.е.
 1. Разработка костюмов к спектаклю (эскизные проекты)
 2. Разработка эскизных проектов декораций сцен (эскизные варианты, возможны макеты).
19. Объемные «куклы» из бумаги по темам:
 1. моделирование современного костюма.
 2. народный костюм.
 3. старинные национальные костюмы.
 4. костюмы к спектаклям.
20. Вязаные панно (х/б, шерсть).
21. Роспись по ткани («Платок»).
22. Вышивка.
23. Панно вырезанные из дерева.
24. Деревянная игрушка и другие различные варианты тем.

Задание № 2

Тема: Работа над «пробными вариантами» к композиции (Утверждение «пробных вариантов»).

Задачи:

1. Работа с материалом.
2. Разработка различных «пробных вариантов» в материалах.
3. Утверждение «пробников»
 1. Станковая композиция.
 2. Декоративно – прикладная композиция.

Дом. Задание:

Выполнение различных «пробных вариантов» к данным композиционным заданиям.

Время – 2 четверть, материал – свободный – по выбору учащихся.

Задание № 3

Тема: Работа над экзаменационной композицией:

1. Станковая композиция.

2. Декоративно – прикладная композиция.

Задачи:

1. Работа над экзаменационной композицией по предварительному эскизному проекту и «пробникам» по принципу – от эскиза первоначального до заключительного варианта композиции.
2. Отражение в экзаменационной работе выбранной темы.
3. Утверждение выбранного материала (акварель, гуашь, дерево, ткань, керамика) как наиболее удачного для данной композиции.

Дом. Задание:

Сбор материала для внесения дополнений в работе над композицией (наброски, зарисовки).

Время – 3 четверть, материал – свободный, по выбору учащегося.

Задание № 4

Тема: Продолжение работы над экзаменационной композицией и завершение работы:

1. станковая композиция.
2. Декоративно – прикладная композиция.
(Утверждение и оценка экзаменационной композиции)

Задачи:

1. Осмысленное продолжение работы над композицией.
2. Различные дополнения в процессе работы над композицией.
3. Успешное завершение экзаменационной композиции.
4. «Пояснительная записка» и объяснение экзаменационной работы:
 - а) обосновать выбор темы и материала;
 - б) обосновать сюжетно – композиционное и колористическое решение;
 - в) дать пояснительное объяснение процесса работы над композицией;
 - г) сделать выводы необходимые для своего духовного и творческого развития.
5. Утверждение и оценка экзаменационной композиции.

Экзаменационная композиция.

Работа над экзаменационной композицией делится на 4 этапа.

На каждом этапе решаются определенные требования к учащимся, что облегчает работу над композицией:

1. Работа над эскизной частью – 1 четверть.
2. Работа над «пробниками» - 2 четверть.
3. Работа над композицией – 3 четверть.
4. Продолжение работы над композицией и завершение работы – 4 четверть.

Некоторые примечания:

1. В 3 классе на 1 уроке пр. композиции проводится «Водная беседа» - «Композиция». («Композиция» как предмет», «Знакомства с различными материалами», «Знакомство с творчеством художников», «Знакомство с народным творчеством»).
2. Формат листа выбирается в зависимости от темы композиции, возраста учащегося, эскиза (от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ листа), (квадрат, прямоугольный формат).
3. Бумага на которой исполняется композиция белая или тонированная.
4. По необходимости, темы композиций могут быть изменены (например композиция для участия в различных конкурсах и выставках).
5. Материал для выполнения композиций в основном всегда свободный (акварель, белила, гуашь, темпера, пастель или смешанная техника (гуашь, пастель); гуашь, акварель)).
6. При работе над композицией предварительно делаются наброски, эскизы, зарисовки различными материалами, что является домашним заданием.
7. В каждом композиционном задании должны решаться основные задачи по композиции.

Методика проведения занятий.

Перед началом каждого занятия в обязательном порядке проверка домашнего задания, объяснение новой темы с использованием наглядного материала (подбор литературы; методического фонда). При продолжении работ на начатых листах обязательный фронтальный просмотр.

Заявка оценки на просмотр.

Преподаватель ведущий группу предлагает оценку по результатам классных работ и экзамена.

Требования к уровню подготовки выпускников.

В результате обучения станковой композиции в курсе четырехлетнего обучения в ДШИ каждый учащийся должен обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного создания композиции, выполненного грамотно и в соответствии с замыслом.

Учащийся должен знать:

1. основные законы композиции;
2. основные правила композиции;
3. приемы композиции;
4. средства композиции;
5. порядок и методы работы над композицией.

Учащийся должен уметь:

1. применять навыки рисунка и живописи в композиции;
2. самостоятельно выбирать сюжет;
3. грамотно и последовательно вести работу над композицией;
4. применять на практике основные законы и правила композиции;
5. применять знания полученные по истории искусства, для анализа своей работы;
6. отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить образное выражение действительности;
7. владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом.

Это должно приводить к созданию полноценной сюжетно – тематической композиции, которая требуется при вступительных экзаменах в художественное училище.

Перечень учебно – методического обеспечения

Для успешного результата в освоении программы по станковой композиции для ДХШ и ДШИ необходимы следующие учебно – методические пособия:

1. таблицы по цветоведению;
2. таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
3. наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
4. репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
5. работы учащихся из методического фонда школы;
6. таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции.

Список литературы

1. Алпатов М. Композиция в живописи. М., 1940
2. Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве. М., 1936
3. Дейнека А. Рисунок и композиция // Учитель рисовать. М. 1961
4. Кочик О. Живописная система В.Э. Борисова – Муратова. М. 1980
5. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. М. 1935
6. Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного искусства. М. 1964
7. О композиции. М. 1959
8. Репин И. Далекое – близкое. М. – Л. 1937
9. Рябкин Е. Атлас цветов. М. 1956
10. Тимердинг Г. Золотое сочетание. Петербург, 1924
11. Фаворский В. О композиции. Фрунзе, 1966
12. Фальк Р. Беседы об искусстве. Письма. М. 1918
13. Шефрановский И. Симметрия в природе. Л. 1968
14. Шорохов Е. Основы композиции. М. 1979
15. Шорохов Е. Композиция. М. 1986
16. Шугаев В. Орнамент на ткани. М. 1979
17. Чистяков П. Письма, записные книжки, воспоминания. М. 1953